

传统教学与新体系教学课堂实战对比研究

——以公共艺术选修课“音乐鉴赏”为例

张鑫叶

徐州生物工程职业技术学院

DOI:10.12238/mef.v5i1.4660

[摘要] 随着新时代的到来,国家综合实力逐年提升,同时面临着前所未有的机遇与挑战。国家十分重视培养“五育”并举的新青年,因此,当前很多理工类院校对公共艺术教育提出了新的要求。为适应新要求,对公共艺术教育教学方法改革势在必行。本文针对传统教学法和新体系音乐教学法进行对比与分析,以找寻行之有效且能因材施教的教学方法。

[关键词] 传统教学;新体系教学;音乐教育;教学方法

中图分类号: G712

文献标识码: A

A Comparative Study on Classroom Practice of Traditional Teaching and New System Teaching --Taking Public Art Elective Course "Music Appreciation" as an Example

ZHANG Xinye

Xuzhou Vocational College of Bioengineering

[Abstract] With the advent of the new era, China's comprehensive strength has increased year by year, and also is facing unprecedented opportunities and challenges at the same time. The state attaches great importance to the cultivation of new young people who develop "five educations" at the same time. Therefore, many science and engineering colleges and universities have put forward new requirements for public art education. In order to meet the new requirements, it is imperative to reform the teaching methods of public art education. This paper compares and analyzes the traditional teaching method and the new system music teaching method, in order to find an effective teaching method that can teach students according to their aptitude.

[Key words] traditional teaching; new System teaching; music education; teaching method

2021年是“十四五”开局之年,在这个背景下,各级学校为国家和社会培养“五育”并举的优秀人才是新时期重要工作任务。2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,其中对学校美育教育做出了更加明确的要求。下文笔者将以“音乐鉴赏”公共课为切入点,分析传统教学和新体系教学两种教学方式的利弊,给理工类院校美育课程改革提供一些思路。

1 学校音乐教育新体系概念及特点

1.1 学校音乐教育新体系

学校音乐教育新体系是我国音乐教

育最高研究与教学机构——中央音乐学院,根据我国教育方针对中小学教学对象的教学目标、我国中小学生的特点、中华民族的音乐传承特征。历经数十年,经过了国外引进—照搬实验—了解研究—最终创造性消化国际音乐三大体系的过程,逐渐形成的学校音乐教育新体系。

1.2 学校音乐教育新体系的特点

“让音乐属于每一个学生”的教育理念。首先,作为一线音乐教师,特别是公共美育教师,我们应该明确教学目标是美育人,而不是单纯的知识输出和技能训练。美国著名音乐教育家埃德温·戈登在其论著中表述:“音乐教育的目的不是把孩子们都培养成职业音乐

家,或者是帮助家长和教师鉴别或塑造音乐天才。”在“新体系”理念的音乐公共课当中,每一位学生都应该被尊重,不管是有基础的还是没有基础的。每一位学生都应该被引导、被唤醒,从而积极地参与到课堂活动中。通过有趣的课堂活动,吸引所有学生都参与。

教学以音乐情感体验为主。在公共艺术教育中,音乐学科的主要功能是审美教育。通过鉴赏音乐、了解音乐,让学生在陶冶情操的过程中,提升审美层次、修正审美情趣、逐渐培养其发现美、感知美的能力,从而丰富内心、美化生活并自觉成为传播美、制造美的一个社会因子。因此,学校音乐教学活动一定

是以情感体验为主,而不是单纯且片面地追求音乐理论知识的学习和音乐表现技能的掌握。作为教师群体首先要明确教学对象的特点。如果教学对象不是音乐专业的学生,他们的音乐课程只是以丰富知识、陶冶情操为目的,那么美育才是教育的主阵地,为学生带来美好的音乐情感体验,丰富其情感认知,培养积极向上的人生观,从而为其美好的生活保驾护航。因此对于学校公共艺术教育,在保证必要的音乐技能训练的同时,不可本末倒置。

发展联觉强化、丰富音乐情感体验。学校音乐新体系的教学过程强调利用发展学生联觉以丰富和强化学生的音乐情感体验。很多研究表明,优秀的艺术家、发明家在生活和创作中使用和理解“隐喻”的能力更强,也具有更好的“抽象概括”能力。这些都是“联觉”功能强大的实际表现。

当人的内心有情感波动时,可以用语言、感叹、歌唱以及舞蹈等形式表现出来。在“新体系”音乐教学过程中,我们鼓励学生用耳朵聆听音乐,用心感受音乐带来的感觉,并通过肢体动作为媒介,让学生更加深刻且充分地体会音乐带给他们的感觉。通过音乐活动的开展,刺激学生的视觉、听觉、运动觉等基础感觉通道,引领学生学会捕捉音乐的强弱、音乐的呼吸、音乐的色彩、音乐的情感,从而引发学生大脑中对这种感觉所关联的音乐信号的相互联动,对鉴赏材料进行思考、想象最终形成高于感觉层面的知觉。最后将课堂所学内化为认知构架,成为鉴赏经验,逐渐在脑中形成音乐联觉。以培养音乐联觉为目标、鉴赏方式多样化的教学,才能真正将音乐鉴赏所带来的情感体验内化于心。伴随着鉴赏能力和鉴赏层次的提升,学生逐渐熟练地将美好的艺术鉴赏移植于生活,体悟生命之美,收获美好人生。

2 传统教学方式与新体系教学方式的对比如

“音乐鉴赏”是在“治人文、精技术”办学理念引导下,为大专学制学生开设的一门艺术公共选修课。以下笔者

将简述本课程中“三拍子”的传统教学方式和新体系教学方式的教学流程。

2.1 传统教学模式下的“三拍子”教学设计

在普通教室内,学生们坐在自己的座位上。首先简要复习上一讲内容,播放一首三拍子的音乐,让学生们聆听。引导学生在聆听的过程中感受音乐的律动性,导入本节课主要内容“三拍子”。

向学生们介绍三拍子,重拍与弱拍的分布,节拍特点。讲解三拍子重拍与弱拍分布特点及节拍不稳定性原因。三拍子的音乐,听觉上有一种舞动的感觉,仿佛随时可以转起圈,这也是很多圆舞曲使用三拍子的原因。

讲解三拍子指挥图示。播放三拍子音乐,并带领学生挥拍。随后让学生在跟不跟随教师挥拍的基础上自行听音乐进行挥拍。教师巡回指导学生挥拍,纠正动作。并启发学生利用手势和听觉寻找三拍子中的重拍。最后播放二拍子音乐和四拍子音乐,与三拍子音乐进行对比,区分它们的不同。

2.2 使用体态律动法教学的“三拍子”教学设计

在舞蹈房内,撤掉课桌椅,大家围成一个圈站立。首先进行课前热身,打破沟通壁垒,引导学生们进入音乐课堂状态。

简要复习上一讲内容,播放一首三拍子音乐,让学生一边聆听,一边跟随音乐行走、律动,对三拍子音乐进行初体验。导入本节课主要内容“三拍子”。

学生们席地而坐,教师向学生介绍“三拍子”,重拍与弱拍的分布,节拍特点。讲解三拍子重拍与弱拍分布特点及节拍不稳定性原因。三拍子的音乐,听觉上有一种舞动的感觉,仿佛随时可以转起圈,这也是很多圆舞曲使用三拍子的原因。

随后要求学生两人一组,分发道具。道具为一根长三米的彩带。要求小组其中一人两脚分开一米宽,踩在彩带上,并将彩带两头拿在手上,相交与胸前,身体直立站立,让彩带形成一个三角形,另一位同学坐在拿彩带的同学正

前方。教师演奏一段中速三拍子音乐,让坐着的同学用手跟随音乐指划彩带的三条边。当音乐演奏颤音时,要求小组同学迅速交换角色。教师演奏的过程中应刻意强调重拍位置。

活动结束后,收回教具。组织学生两人一组,自行找位置站立,准备进行第二次活动。用多媒体播放一首中速的三拍子音乐“萱草花”。让学生每听到一个重拍就向前或向后一步走,剩下的两拍原地踏步。在这个过程中,教师观察学生已经能够比较好地听到重拍位置,就可以示意学生做一些简单的位移。让学生通过动作,感知三拍子的律动感,从而更好地体会三拍子音乐的特点。

3 两种教学方式在实际教学活动中的利弊

3.1 传统音乐课堂模式中的利弊分析

传统音乐课堂应该是目前我国大部分音乐公共课使用最为广泛,使用历史最为悠久的一种教学模式。它的优点在于:(1)教学场地投入成本低。在基于听和看的传统音乐课教学模式的教室,只需要有基础的多媒体设备即可,学生们坐在自己的座位上,对老师播放的教学材料进行鉴赏。只要硬件不出问题,教学就可以顺利进行。很多以鉴赏作品为主的鉴赏课,甚至不需要专业的音乐教室。(2)课堂管理相对简单。由于新体系音乐教学方法需要学生的积极参与,学生在课堂教学中处于主导地位,教师主要负责启发学生想象,辅助学生活动,这需要教师极强的课堂组织能力和语言肢体表达能力。因此,传统教学模式对于新手教师在课堂组织上是相对稳妥及易于掌握的。(3)理论知识、音乐技能训练操作性强且效率较高。对于一些需要背诵、长期坚持练习的音乐知识和音乐技能,传统的教学和训练还是不能被取代。

传统课堂的缺点在于:(1)课堂参与率不能保证。不能保证高课堂参与率一直是传统音乐课堂的最大问题。特别是当今学生普遍受网络等新媒体影响,传统的上课模式对学生的感官刺激比较

小。在课堂实战中,教师经常面对的尴尬场景是教师在讲台上全情投入地讲解,但只有少部分学生能跟随老师的节奏,大部分学生都不能全程紧跟老师,课程进行不到一半学生就已经开始溜号走神。(2)学生感知觉培养的缺失。传统课堂中更加注重理论知识的讲解和操作技能的训练,很多教师在上课过程中会无意识地忽视对学生情感体验的培养。但艺术公共课终究还是应该侧重于培养学生的素质,音乐课堂更加应该重视学生的情感体验,让其更加热爱生活,懂得发掘生活中的美。

3.2新体系音乐课堂模式中的利弊分析

新体系音乐课堂在实战教学中的优点:(1)让每一个学生都能参与到学习中。音乐鉴赏课对于理工类院校学生来说不属于专业课,加之很长一段时间内对艺术类课程的片面认识,导致很多学生音乐基础薄弱,对音乐课程兴趣低,不能主动参与学习。新体系音乐课程主要通过教学活动,让每一个学生都能投入到音乐学习中。即使有部分学生开始时会比较抵触,但通过实践,学生的注意力和参与度都逐步上升。(2)培养多重感官知觉、以“有形”帮助理解“无形”。新体系音乐课程区别于传统课堂的典型特征之一就是对学生多重感觉器官的刺激以及功能的唤醒。将过去单纯的刺激听觉器官,改为听觉、视觉、运动觉等感觉器官的刺激,让学生对音乐鉴赏材料的认知更为丰满立体。音乐作为一种时间艺术,它具备时间看不见摸不到的基本属性。其中很多知识点,对于

很多毫无音乐基础的理工专业学生来说过于抽象。在教学活动中,我们通过肢体的动作、视觉的捕捉帮助学生理解音乐这门艺术。(3)重视情感体验,“授人以渔”。新体系音乐课堂中相对于学生掌握音乐技能,更加重视情感体验的发掘。学生在老师的引导下,通过多重感官刺激,逐渐对内心感受进行深度探索。随着学习的逐渐深化,学生的探索也逐渐从被动走向主动,从无意识过渡为有意识。在这个过程中,学生慢慢建立起丰富的联觉系统,这更加有助于他们在未来的工作中激发创造力,在生活中捕捉更多美好,热爱生活。

当然新体系音乐教学方法也有其局限性:(1)对教学场所要求高。在课堂中进行音乐活动,首先教学工具需要有音响设备、钢琴、有音高及无音高打击乐器等,还有要窗明几净、干净卫生可以席地而坐的大教室,甚至是礼堂或者是舞台。但目前很多院校特别是经济欠发达地区的理工类院校,不具备这种艺术教室,因此对此类音乐教学法的推广有一定的制约性。(2)对教师素质要求高。此类教学对教师的音乐基本功、课堂组织能力、紧急情况应变能力、自身的美学素养,甚至是社会、文化、历史知识的积累都有极大的挑战。可以说并不是所有的音乐教师都能简单进行复制和应用,这对教师考验极大,需要不断学习、锻炼、实践才能逐渐走向成熟。

4 结语

综上所述,通过举例以及对比分析不难发现,新体系音乐教学法在实践中表现出了很多闪光的优越性,但也存在

着很多客观问题。在教学过程中,有些需要背诵的知识性的教学内容以及需要进行肌肉训练、动作记忆的教学内容,使用单纯依赖教学法并不能有效达到预期。有些比较成熟的教学设计在有的班级实施的时候非常顺利且效果良好,但是换了一个班级就不尽人意。因此作为教师,我们要对教学目标和教学对象进行积极地辩证求索。新体系音乐教学法是我国音乐教育先驱们学习了前人的音乐教学经验和理论,结合我国实情而总结出的一种多元化的音乐教学方法。作为美育教育后辈,我们更应该在教学实践中做到及时反馈、因地制宜、对症下药,灵活地运用多种教学方法,让美浸润每一位学生的人生。

基金项目:

徐州生物工程职业技术学院2020年教研课题(编号:XSRW202005)。

[参考文献]

- [1]埃德温·戈登著,余原译.婴幼儿音乐学习的秘密[M].北京:中央音乐学院出版社,2013.
- [2]杨丽梅,蔡觉民.达尔克罗兹音乐教育理论与实践[M].上海:上海教育出版社,2011.
- [3]廖乃雄.论音乐教育[M].北京:中央音乐学院出版社,2009.
- [4]徐少涵.学校音乐教育新体系在南京试点小学的教学分析[D].中央音乐学院,2013.

作者简介:

张鑫叶(1988-),女,汉族,山东泰安人,讲师,硕士,研究方向:公共艺术、大学美育。